

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验课程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

第二表情

——首饰设计课程

罗振春 编著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 ◆ 江苏美术出版社

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

第二表情

——首饰设计课程

罗振春 编著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

第二表情——首饰设计课程 / 罗振春编著. —南京:
江苏美术出版社, 2007.8

高职高专艺术类专业实验课程

ISBN 978-7-5344-2436-6

I. 第... II. 罗... III. 首饰—设计—高等学校: 技
术学校—教材 IV. TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第124606号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
封面设计 武迪
丁健
文字审读 王春南
责任校对 吕猛进
责任监印 贲炜

书 名 第二表情——首饰设计课程
编 著 罗振春
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 6
版 次 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2436-6
定 价 30.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会

2007年5月20日

目录

前言	001
课题一 简单的首饰	003
课题二 所谓专业	017
课题三 让首饰说话	033
课题四 造型手法	053
课题五 “银时代”	079
参考书目	091
作者简介	092

前言

首饰艺术不是一个以材料来命名的专业门类，这一点与陶瓷艺术、玻璃艺术或金属艺术等其他的手工艺艺术不同，它是一门综合性的艺术。事实上，现今各艺术类别之间的界限已经变得模糊了，综合成了当代艺术的一大特色。这一点表现在现代首饰工艺上尤为突出。现代首饰的制作材料极为丰富，金、银、铜、陶、木、纸等等，天然的、人造的，几乎没有什么材料不能被涉及；现代首饰的设计手法也不是单一的模式，古典的、现代的、实验性的，或装饰或叙事，或纪念或寓意，首饰成为人们表达审美理想最自由的艺术媒介之一；人们的首饰消费观念也是多角度、多层次的，流行的、商业的，艺术的、个性的，贵重的、廉价的，都在社会上并行，首饰已经发展成为一个多元共存的载体。这些都使得想要全面地学习首饰艺术的学生感到有些困难。首饰是由许多话题来共同演绎、构成的：比如首饰的历史、中国玉饰文化、西方古典首饰、首饰制作技法、首饰与材料、首饰与时尚、艺术概念首饰等等，甚至还有宝石鉴定。尽管罗列了这许多话题，但远远还不能得其全貌。

前人为我们积累了很多优秀的传统技术和实践的经验。我们只能以课堂教学的实际经验有选择地组织这些知识资源，进行实验教学。不论是哪种形式的首饰，都是作为一种视觉形态呈现在人们眼前的。——首饰有意无意地充当了人的另一表情，人们用自己所佩戴的首饰表达着自己的喜好和性情。在首饰设计与制作的过程中，首饰造型是决定首饰表情的最大课题，设计师一方面需要掌握一定的工艺技能，另一方面也需要知道如何准确传达创作者的理念和审美趣味。

就现状来看，我们目前的现代手工艺教学还处在矛盾的心态和混乱的状态之中。我国艺术院校真正意义上的手工艺教学是在欧美和日本等发达国家成熟的现代手工艺教学体系和教学理念的影响下起步的，明确地提出现代手工艺作为一门专业则是近些年的事情。我们面对的一方面是历史悠久的手工艺传统和近50年来形成的当代艺术教育思维模式，另一方面是现当代艺术潮流中的西方现代手工艺和处在迫切的改革进程中日新月异的当代设计教育状态。两个方面面对革新潮流和几个方面交互作用，情况复杂。这就导致了学校教学的状态常常是顾此失彼，课程难成体系，课时分配难以保证必需的教学环节的衔接，专业技术操作的课程少得可怜。尽管谁都明白，要真正成为一行当的专业人士，常规的技术是必须具备的，但因为学校缺乏专业技术教学的力量，学生缺少必要的专业技能训练，设计创意的教学常常只能在创意思维的初级训练上绕圈子，不能真正地达到专业水准，培养出来的学生心理上无专业归属感，专业能力也不符合就业的要求。总之，我们很多时候是在应有的专业常识缺乏的情形之下大谈现代手工艺的设计教学，即所谓的重在培养设计思维。试问没有专业技术实践的介入，设计如何落地生根，怎么能够深入地进行创作呢？

本学程试图通过首饰造型表现的实验教学，尽可能地帮助学生理清思路，多掌握些基本技能。课题一、课题二探讨了从事首饰学习必须具备的基础的技术性常识，并将基本的首饰工艺技法与首饰的设计制作进行对照，试图将工艺教学和设计创意并举，使学生以主动的意识，有选择地掌握工艺技能。课题三、课题四、课题五则侧重于设计的表达，其中课题五是一套首饰设计与制作的个案。

课题一 简单的首饰

课题概述 (图 1-1~图 1-10)

直到今天,首饰的制作还是以手工加工为主要手段,甚至是一门有些神秘的手艺。

传统的首饰加工基本上是金银加工、宝石镶嵌等。初涉首饰工艺的人或许有过这样的体验:一颗绿豆大小的构件,在熟练工匠的手指间可以翻来覆去地进行锯、锉、焊;放到自己的手中,转到指间,未及动手加工便坠地了,只好花工夫趴在地上四处寻找……

随着思想观念的转变,首饰的制作材料已远远不止于金银等贵金属,只要能为首饰所用,可以说是无所不包。首饰加工自然也早已突破了金工工艺的范畴,进入了“不择手段”的阶段。尽管如此,金工工艺作为首饰制作的基础工艺和入门功夫还是不可替代的,熔炼、轧片、锯、锉、焊、弯曲等金工工艺的基本技能几乎是一切金属首饰制作的基础。

课题目标

小巧玲珑的首饰,其实是由一个个部件构成的,做好基本构件,然后拼合焊接,是首饰制作的基本方法之一。让学生从最简单的戒指——戒圈的制作入手,了解制作过程包含的最基本的金工技能。在制作戒圈的过程中,感受手工制作,学会运用工具,掌握基本的金工工艺技能,表达设计理念。

首饰造型设计课程不能让学生“纸上谈兵”,要求有创意,形成理念,并且要在工作室中用自己的手法来实现它,制成令人动心的首饰作品。在工作室的教学中,学生要有手工艺人的劳动习惯——勤动手,以锻炼手的灵巧性,通过制作产生心灵的体验,找准设计的感觉。

本课题教学计划为 32 课时。

知识点

本课题为一个首饰的入门练习,通过对锯、锉、烧焊、压银、熔银等工艺的操作练习,使学生规范、安全地操作工具,对首饰制作的工艺、工具、程序有一个最基本的认识。在工具工艺介绍、工艺示范的基础上,动手实践完成戒圈的制作。

通过戒圈的制作过程,我们能看到相对完整的工作结果。通过这种单纯的工艺制作出来的首饰作品,学生知道了不是所有首饰创意的实现都需要复杂的工艺。让学生在戒圈基本形的基础上展开想象,设计戒指,将首饰的创意与日常的生活观察联系起来。

图 1-1 这是从首饰公司车间拍摄到的一台使用状态下的工作台,借助它基本上可以完成一般首饰的造型。锯、锉、烧焊、钻孔、研磨等等工艺所需的工具一应俱全。对于经验丰富的技师,工作台会有更加丰富和出其不意的功能。

图 1-2 各种工具:铁墩、窝作、焊台、坑铁、台塞、卡尺锉等等。

图 1-3 各种工具:焊枪、焊活渣垫、钳子、镊子、坩埚等等。

图 1-4 焊枪

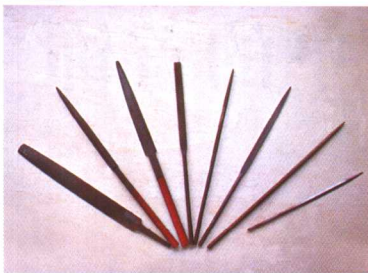

图 1-5 各种锉

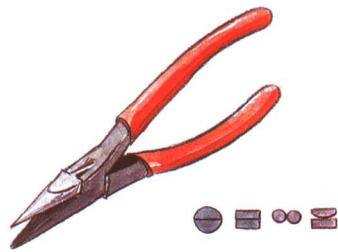

图 1-6 钳嘴的几种形状

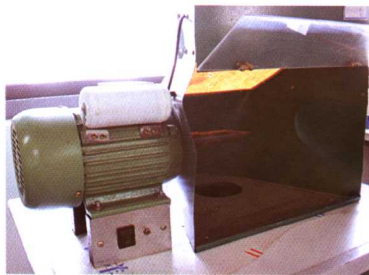

图 1-7 打磨机 用于打磨、抛光处理饰物表面的设备。

图 1-8 明代的楼阁人物簪 产生于农业文明纯手工劳动年代的首饰,对于工艺的重要性和创造力会有说服力。

设计阐释

在首饰设计的过程中,手艺部分是不需要设计师去完成的,设计师最多只需要去监控制作过程。但是,为了使自己的设计意图能够恰如其分、淋漓尽致地呈现出来,设计师应该理解和掌握制作成品时所需要的技巧。对材料性能的了解,加工过程中的新发现,都有可能使设计理念得到发展和完善,至少能避免设计表达在制作上出现问题。

课题内容

一、制作一个戒圈

通过一个戒圈的制作过程,让学生从中学习了解熔炼、轧片、锯、锉、焊、弯曲等基本金工工艺技能和工具使用的基本方法。在此以银材料为例。

材料准备:首饰工作室及常规设备,银料10~20克、银焊药、硼砂、明矾等。

熔银(图1-11~图1-14):将银料置入坩埚内,手持火枪给坩埚内的银料加热,注意充分利用外焰,并适时调整位置,使其快速、均匀受热,直至银料成为流动的溶液。这时可以将溶液倒入装置好的铁铸条槽中。铸槽在接受金属液体前,需用蜡或花生油涂抹表面;同时为其加热至400~500摄氏度,以便金属材料冷却后表面光滑、结构致密均匀并易取出。倒溶液时,火枪不要离开坩埚,要不断往坩埚上喷火加热,以保持金属溶液的温度均匀。金属液体倒注时要注意持续流畅,不宜过快,以免材料冷却凝固时产生气泡;但也不能倒注过慢,否则会造成冷却后材料生成皱褶。银条材料的加工,必须做到匀实、平整,以保证压条的工艺质量。

图 1-9 轧片机 用于压轧不同规格不同需要的金属片或条,是用于首饰造型的工作台的辅助电动设备。

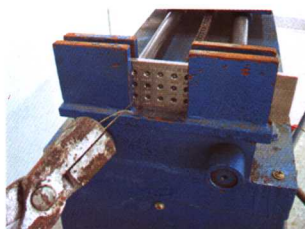

图 1-10 拔丝机 拉线钢板上不同规格的孔洞使通过的金属可逐级拔成我们需要的粗细不同的金属丝或金属管,这也是工作台之外用于首饰造型的重要辅助设备。

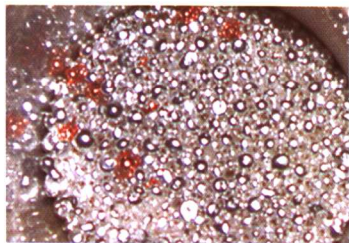

图 1-11

图 1-12

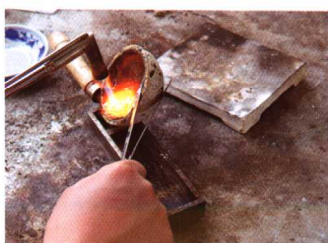

图 1-13

图 1-14

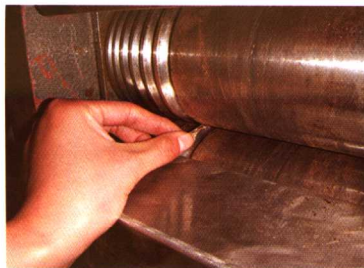

图 1-15

图 1-16

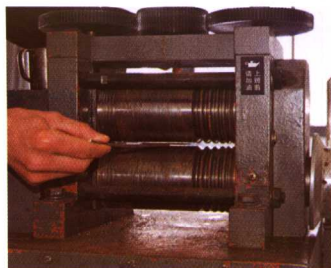

图 1-17

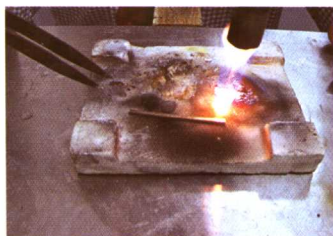

图 1-18

图 1-19

轧片(条)(图1-15~图1-17): 轧片机通常有压条的功能, 戒圈的制作需要的是银条材料, 银条的宽窄通常依实际情况而定。在未开机的情况下, 转动齿轮把手, 调整压条槽的大小, 待适当后, 开机压条, 从大到小慢慢压银。轧片机是电动工具, 尤其要注意使用安全。往压条槽内推送银条时要集中注意力, 银条过短的话可以借助工具送入。在轧片过程中, 为了保持材料的延展性和坚韧性, 必须伴随过火处理, 反复压轧直到得到所需要的尺寸。压条槽只能压出截面为正方形的银条, 若要扁形银条, 可在轧片机上调整。

弯折(图1-18~图1-21): 得到压好的银条后, 将银条先过火, 然后在银条上选择一段笔直平滑的部分, 弯曲成戒圈的弧度。弯曲可使用圆嘴钳, 圆形钳口正好用来作圆弧状的折弯, 也可用平嘴钳和尖嘴钳作为辅助工具, 但在弯曲时最好用一块布或皮革将弯折处覆盖好再作业, 以免留下工具的压痕。弯曲的过程中注意用戒圈棒测量圆弧的大小, 以便得到想要的戒圈大小。当圆弧的基本形和大小确定后, 即可将多余的银条切割掉, 然后调整对接处, 待焊。

锯(图1-22、图1-23): 在首饰制作中切割金属基本上都是使用线锯。将上道工序中弯曲好的银条的一端搁到台塞上(一般是较长的一段), 用手压紧, 轻拉锯条在银条上找准切入口后, 锯面对着银条并往切割方向倾斜。当用线锯来锯曲线时, 线锯则应该与金属片呈垂直站立状。锯下的圆形圈应当比最终的戒圈尺寸稍大一些, 以留有余地。

图 1-20

图 1-21

图 1-22

图 1-23

图 1-24

图 1-25

图 1-26

图 1-27

图 1-28

焊接(图 1-24~图 1-28): 锯下来的圆形圈在焊接之前应当检查并调整对接处,一定要对接吻合,截面干净平整。焊接需要使用银焊药和硼砂。银焊药是在银料中掺入铜、锌,其熔点比银低;硼砂用来催化焊药,有助熔作用,硼砂还有很好的流布作用,有硼砂的地方,焊药都能流化得均匀、周密。点焊药前,先将整个戒指圈烧热,用烧焊夹蘸少量的硼砂点到待焊对接处,放置焊药,以焊枪加热熔解;一旦焊药开始流动,火嘴要迅速移开。焊接完成后,将戒指置入装有明矾溶液的烧杯中,用火将溶液煮沸,以去污净化,防止开焊。

调整(图 1-29~图 1-34): 焊接好以后,还没有得到一个正圆的戒指圈,需要用铁棒来调整。将套好戒指的铁棒插入工作台上专门的圆孔里,一边手持铁锤敲打铁棒,一边用另一只手的拇指和食指将戒指往后拉,连续作业直至达到满意的效果;切勿直接锤打戒指,以免将其敲打变形。之后将戒指反过来套在铁棒上,继续进行调整;因为铁棒是一头粗一头细的锥形圆柱体,不反过来调整,戒指将会呈喇叭口形。到此,一个圆的戒指雏形就制作出来了。

锉(图 1-35~图 1-36): 上面得到的一个圆圈只是戒指的粗坯,还需要对其进行修饰处理。金属的修饰是使用锉刀。锉刀根据不同的粗细有大、中、小规格,锉刀依据其形状有半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、柳叶锉等。在使用时,依据修饰面积的大小,以及所需要修饰部分形状的不同,选用不同种类的锉刀。一般要先使用中粗锉刀,再使用细锉刀作最后细部的修饰。锉刀的拿法是用手握紧,将食指按压在锉刀上面,随着锉磨的方向移动。修饰平面时,锉刀往斜前方向前进,使金属表面呈现完全相同的均匀锉痕。在锉磨的过程中,头尾容易不自觉地用力过度,注意用力均匀,保持锉面水平、平整。

锉时应将戒指托在台塞上,使其稳定,先用中粗的半圆锉锉平戒指内壁,边锉边转动,直到壁面平滑。然后可将其套在铁棒上进一步整圆。整圆后可继续用锉修饰戒指的两侧,使其宽度均匀,锉时注意保持锉刀水平。接下来修饰戒指的外壁,边锉边转动,直到戒指的厚度均匀,壁面平滑。这时,我们就得到一个最简单的戒指了。改变它的宽窄、曲直,可以得到简单的不同款式的戒指。

图 1-29

图 1-30

图 1-31

图 1-32

图 1-33

图 1-34

图 1-35

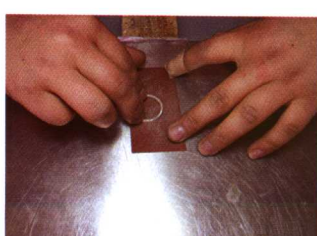

图 1-36

图 1-37 仅用锯、锉、焊等简单工艺制作胸针的程序。这枚胸针作品及其制作过程告诉我们，有了锯、锉、焊的工艺，就可以在首饰设计的过程中捕捉自己感兴趣的事物了。

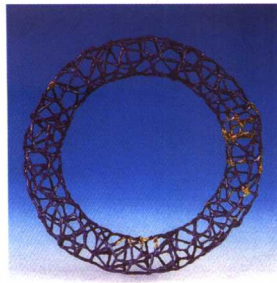
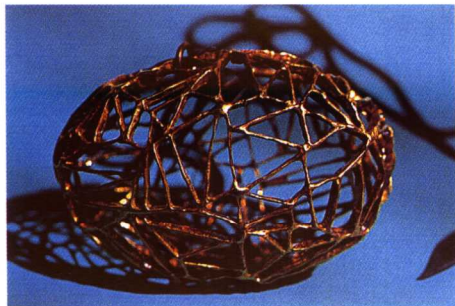

图 1-38 挂件 金、银 John Iversen

手镯 金、银 John Iversen

这两件有趣的作品告诉我们，所谓工艺只不过是实现想法的工具，只不过是利用手头的工具加上我们无穷无尽的办法去作用于材料。

工艺简单的首饰更需要巧妙的构思和可把玩的趣味。

图 1-39 耳饰 18K金 Kathe Timmerman

这大概是件以某植物叶子为灵感的耳饰，其造型、功能浑然一体，手法十分自然，除了表面处理外看不出它还需要什么专业的首饰工艺技巧。我们可以想想什么是所谓的首饰工艺了。

二、经典作品(图 1-37~图 1-65)

学习艺术的学生可能都曾遇到过这样的问题：总是担心没有打好足够的基础，没有信心步入创作表达的阶段。而基础什么时候才算是足够好、足够用了呢？事实上创作本身就是一种状态，有了自我表达的意识 and 强烈愿望，并将自己的感觉注入作品之中，创作就开始了。创作所需的基础也正是在创作的过程中一点点变得充实而牢固的。首饰的创作也是如此，了解了基本的工具和工艺后，便应该大胆地去尝试用它来实现自己关于首饰的理想了。下面的作品会告诉我们，有些首饰就是这么简单，有些创意的实现无需太多的工艺，而作品照样闪耀迷人。

图 1-40 胸针 吊坠 银、砖头 Kobi Bosshard

作者只是想办法将自己中意的石头用简单的办法固定下来，作为可佩戴的首饰。

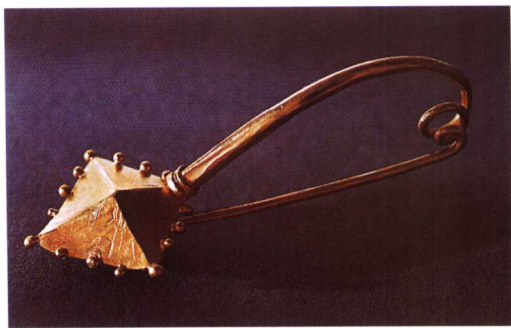

图 1-41 胸针 18K金 Tim McCreight

点、线、面、体的组合，是什么物件给制作者带来的灵感呢？

图 1-42 耳饰 银 Joan
Parcher

图 1-43 四角胸针 银 Micki Lippe
这枚胸针更像是玩味构图的抽象绘画。

图 1-44 胸针 银
Dawn Eileen

图 1-45 胸针 银 Elizabeth Prior

图 1-46 胸针 银、18K 金
焊料 Alice Carroll

图 1-47 胸针 银 Suzanne Taetzsch

图 1-48 胸针 综合材料 Julie Flanigan

图 1-49 耳饰 银、金 Micki Lippe

图 1-50

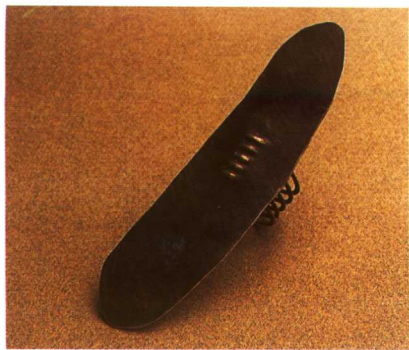

图 1-51 戒指 银 Efharis Alepedis
造型简单，风格率意自然，大平面上锻打出的痕迹与戒圈相呼应，成为这枚戒指的趣味点。

图 1-52 手镯 银 Kathe Timmerman

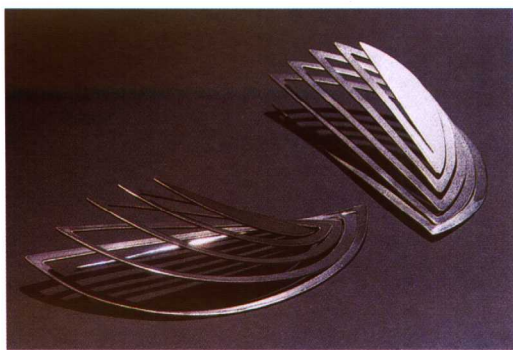

图 1-53 别针 银 Reiko Ishiyama

图 1-54 项链 钢、金 Abrasha
这算是比较“复杂”的“简单首饰”了。说它有点复杂是它的构造创意巧妙，制作工艺也需要一定的经验；说它简单，它的工艺毕竟不难，并将所有的工艺归于简洁的造型之中。

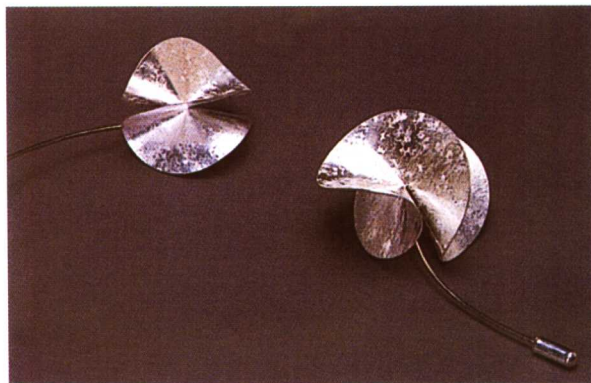

图 1-55 耳饰 银 Reiko Ishiyama
这类首饰工艺的可爱之处在于它作用于金属的直接手法，只留下弯折的“力道”。完整大气，让人忘记所谓工艺了。

图 1-56 耳饰 银 Reiko Ishiyama

图 1-57 项链 银、金 Didi Suydam

“简单的首饰”需要倾注更多的智慧。制作“简单的首饰”不应该是我们没有勇气去面对更复杂的工艺技术，而是它们已经完美地阐述了自己的创意，能以快捷的途径到达目的地，有什么不好呢？

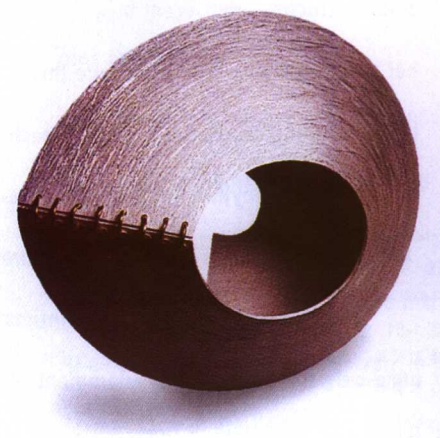

图 1-58 别针 18K 金、银 Lorelei Hamm

图 1-59

图 1-60 耳饰 金、银 John Iversen

图 1-61 耳饰 金、银 John Iversen

它不需要复杂的工艺，但单纯的造型往往需要倾注更多的心血去寻找适度的变化去“丰富”，才能使得它不流于单调。

图 1-62 项链 钢、银 Boo Poulin

图 1-63 项链 银、钢 Boo Poulin

图 1-64 手镯 银、橡皮筋 Boo Poulin

要敢于打破传统的功能结构方式，使首饰变得简单有趣起来。

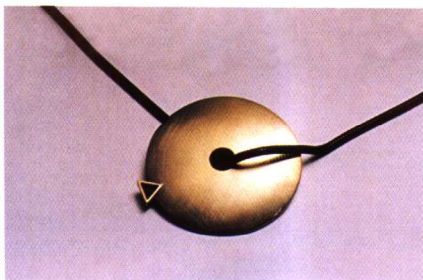

图 1-65 项饰 金、翡翠 Marian Marshall